

文化旅游视野下的山西寺观壁画开发研究

郑艳丽

(山西管理职业学院,山西 临汾 041051)

摘要:山西寺观壁画具有深厚的历史价值和文化内涵,但保护和开发却不容乐观。从文化旅游的视野下探讨对山西寺观壁画进行更好的保护开发,提出须加强寺观壁画的保护与管理;创立核心景区、注重品牌营销;加强对壁画常规宣传方式的变革;培养专业的寺观壁画的旅游管理人员;利用壁画复制品提供旅游者参与绘制或者修复壁画的亲身体验,利用旅游产业带动相应的文创产业的发展。通过以点带面展现山西文物的独特魅力和文化底蕴,促进文旅融合,助推经济转型。

关键词:壁画;旅游;文化;临摹

中图分类号:K879.41 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-1891(2020)03-0060-04

Research on Development of Temple Murals in Shanxi Province from the Perspective of Cultural Tourism

ZHENG Yanli

(Shanxi Management Vocational College, Linfen, Shanxi 041051, China)

Abstract: Temple murals in Shanxi province enjoy great historical value and cultural significance, but their protection and development are not satisfactory. From the perspective of cultural tourism, in this paper we explore better ways to protect and develop temple mural paintings in Shanxi province, to reform the conventional publicity approaches for murals, to train professional tourism administrators for temple mural paintings, to use mural reproductions to provide tourists with personal experiences of painting or restoring murals, and to use tourism industry to boost the development of corresponding cultural and creative industries. We try to demonstrate the unique charm of Shanxi cultural relics and cultural heritage, aiming to promote the integration of culture and tourism and to promote the economic transformation.

Keywords: mural; tourism; culture; copy

0 引言

中华5 000年文明看山西。悠久的历史、深厚的文化底蕴是山西建设文化旅游强省最具吸引力和感召力的旅游资源。作为中华文化的聚宝盆,众多文物古迹遍及全省,寺观壁画就是其中重要的组成部分。就目前所知,全省的寺观壁画达25 000多m²,其年代从东汉延至清代,历史之悠久、数量之众多、艺术之精湛,在全国独占鳌头。

寺观壁画绘于道观和佛教寺庙的墙壁上,是随着道教的产生和佛教的传入而逐渐发展起来的,是中国传统壁画的一个主要类型。在这些寺观壁画中,很多都是保存完好、艺术价值极高的作品。其中比较著名的有:芮城的永乐宫壁画、五台山的佛光寺壁画、大同的华严寺壁画、新绛的稷益庙壁画、洪洞

的广胜寺水神庙壁画、稷山的青龙寺壁画、汾阳的五岳庙壁画、高平市的万寿宫壁画等。其中五台山的佛光寺壁画是全国仅存的唐代壁画,虽历经千年,画面残损,但线条流畅、肌肉圆润,唐韵显著,弥足珍贵^[1]。芮城的永乐宫壁画是现存最完整也是水平最高的元代壁画,现存壁画1 005.68 m²,其中三清殿和龙虎殿为大型人物画,重阳殿和纯阳殿是连环神话故事画^[2]。三清殿壁画《朝元图》为罕见的元代原作巨制,气势磅礴、布列得当、色彩浓丽、运笔精练,在元代画坛上独树一帜,是我国珍贵的历史文化宝藏。

寺观壁画是基于宗教道德宣扬和教化的目的而创作的,通过对系列神祇形象的描绘和刻画,反映了现实中大众的认知观念和价值取向,起到警世劝善和安抚人心的作用^[3]。山西寺观壁画的题材多数为宗教,另外还有民间社会风貌、社会生活场景

收稿日期:2020-03-10

基金项目:2018年山西省哲学社会科学规划课题(2018B257)。

作者简介:郑艳丽(1972—),女,山西临汾人,讲师,硕士,研究方向:文化旅游资源方面的研究。

等的描绘。构图恢宏、风格强烈、技法精湛、笔触遒劲,承载了当时社会历史、人文、自然等信息,是山西5 000年文明深厚积淀的集中体现^[4]。

1 山西寺观壁画开发意义

山西寺观壁画是中华优秀传统文化优秀成果,其壁画内容广博、序列完整、品质高雅、特色鲜明,其文化内涵丰富,涵盖考古、建筑、民俗、宗教等方面,是一份值得深入探究和总结的宝贵遗产;是我们了解山西古代宗教信仰、政治经济、社会生产、风俗风尚及文化艺术的珍贵的实证资料^[5]。只有对寺观壁画加以全面了解、保护和开发,深入挖掘和展示山西深厚的传统文化底蕴,才能将这项极具中华优秀传统文化魅力的非物质文化遗产传承发扬。这也正是旅游业发展的根基所在。

近年来,随着山西经济结构调整战略的实施,围绕建设国家全域旅游示范区,山西省委、省政府高度重视文化旅游业的发展,积极推动文旅深度融合,把文化旅游业逐步培育成全省战略性支柱产业,着力建设有魅力、有特色的文化旅游强省^[6]。因此,如何从文化旅游的视野下开发山西寺观壁画就成为亟待解决的问题。

2 山西寺观壁画保护开发现状

作为寺观壁画的主要载体,古建筑的保护开发对于寺观壁画的保存至关重要。山西作为全国古建筑存量最多的省份,由于历史久远,半数以上存在着不同程度的破败和损毁,大量具有文化艺术价值的古建筑并没有得到有效的开发保护。依附于其上的壁画更是岌岌可危,面临着诸多自然、人为的破坏隐患,安全状况令人担忧,保护任务繁重。虽不断加大投入,但维修保护资金、人才、技术仍极度匮乏。面对遍布全省的珍贵遗产,作为古建筑古壁画大省的山西,该如何进行有效的维修与保护,如何才能坚守住中国这一厚重的文明,引发社会的广泛关注。

欧洲文艺复兴时期的壁画家喻户晓,中国敦煌的壁画保护开发也做得很好。山西古老辉煌的寺观壁画,在对传统文化历史底蕴深层次挖掘和宣传力度方面都还不够,至今仍然不被大众了解,目前仍处于相对初级的市场开发阶段,文化旅游产品结构单一、产品老化、资源开发层次低等问题不断显现。比如没有衍生出与壁画文化相关的特色产品,降低了其原有的文化品位与吸引力;没有充分考虑现代游客注重参与互动、追求体验经历的旅游需

求;没有开发出具有地域文化的特色旅游商品,从而影响旅游消费体验。还有,旅游从业者目前多数知识水平较低,解说质量欠佳,而寺观壁画欣赏的专业性较强,涉及历史宗教、艺术绘画等多知识领域,而旅游者的知识面有限,如果解说、服务不到位会导致消费者文化旅游体验度的下降,那也就更谈不上对文物的展示欣赏和教育传播功能的延伸了。

3 山西寺观壁画的开发建议

3.1 加强寺观壁画的保护与管理

山西寺观壁画不仅是中国的,也是全人类的珍贵遗产,要坚持壁画保护与资源开发并重的原则,提高文旅保护意识,加强壁画的保护与管理。成立专门的壁画管理机构,进行科学规划,制定具体的保护措施,多渠道筹措资金,加大经费投入。因地制宜、因时制宜,合理保护开发壁画资源。比如对于那些具有重要历史文化和艺术价值的壁画进行重点保护,提供人力、物力和财力上的保障,加强对壁画的数字化采集、日常监测及宫殿建筑的维修等多项保护工程;对于散落在全省各地的众多小庙壁画的破坏、流失问题,也应该广泛宣传,调动当地政府和民众的保护意识,积极参与保护。还可以建立壁画博物馆,对其抢救修复、异地揭取集中在一起进行有效保护。同时由于壁画保护修复作为一项专业性、技术性、科学性很强的工作,需要注重传统工艺的发掘传承和高新技术的吸收运用,引进、培训高水平的壁画专业技术人员就尤为重要,使这些厚重的文化遗产能够得到及时的抢救和保护,同时也为山西乃至全国的壁画保护提供人才和技术上的储备。文化旅游部门更要大力宣传壁画及其衍生产品,提高大众的文化认知水平,激发当地人的文化自信,促进壁画艺术的传承发展。

3.2 创立核心景区,注重品牌营销

文化旅游业作为山西省头号战略性支柱产业,是山西进行经济转型和复苏的重要力量。山西寺观壁画的题材文化内涵丰富,吸引着越来越多的受众,具有极大的开发空间。对山西寺观壁画进行科学合理的文化旅游开发,可以形成以旅游开发促进保护、保护扩大旅游开发的良性循环。为充分激活山西本地厚重的文旅资源,可以与国际、国内社会各界以更加市场化和专业化的资源配置进行深度合作,在合作中优势互补、互利共赢,促进文化与旅游的深度融合。拓宽壁画旅游景区(点)的产品开发投资、营销渠道,开发几个有代表性、潜力大的景区(点),创设具有中国文化底蕴和特色文化的形象

和品牌。比如在最具代表性的永乐宫,就打造了集研究、临摹、收藏、保护、研讨、巡展等功能于一体的国家级的壁画临摹基地,主要进行山西古代壁画和世界壁画名作的仿真原大复制件的制作、收藏、巡展,致力于山西古代壁画的保护修复、发展传承。因此,我们可以结合永乐宫的文化、艺术特点,深度挖掘文化遗迹的历史文化、艺术内涵,开展永乐宫系列文化产品的研发,加强有效的品牌营销,树立起区别于其他地域的旅游形象,让这些元代壁画“活起来”,使得永乐宫壁画为更多人熟知、欣赏,从而逐步带动起整个山西寺观壁画旅游市场。同时,对文化旅游消费诉求及认同度较高的客源市场进行重点培育,加强文旅产品的提档升级和市场宣传,完善壁画旅游景点的配套设施建设,加大管理力度、提升服务水平,满足旅游者消费需求,展现深厚文化底蕴,促进山西文旅融合和经济的转型发展。

3.3 寺观壁画的宣传变革

对于山西丰富的壁画宝藏,目前绝大多数普通的旅游者对于它们的艺术价值还没有一个准确而清晰地认知。因此,对于山西省壁画旅游资源的优势,需要通过各种新闻媒体及微博、微信等现代网络平台 and 有关寺观壁画的主题活动等多渠道加大推广宣传,将原本仅为专业研究人员等“小众”群体关注的实物史料变成公众熟知的对象。2019年,山西省就精心打造了以芮城永乐宫《朝元图》壁画为核心的“山西国宝三绝”项目,目的就是通过以点带面展现山西文物的独特魅力和文化内涵,促进文物保护,引领文化旅游。

壁画的尺寸很大,一般的高度都接近3 m,长度则更长。利用报纸、电视、网络等渠道来进行宣传时,这些传媒方式受限于它们的版面,不仅根本无法展现壁画的全貌,而且很多细节也是难于呈现。所以,利用电视和网络等进行宣传存在一定的局限性,并不是壁画传播的最佳方式。壁画的最佳传播方式应该是壁画的复制品。因此首先要通过专业人员对壁画进行临摹,当然有条件的话可以原大临摹,没有条件的也可以按照一定的比例缩小临摹,然后再利用各地进行巡展的方式来扩大山西寺观壁画的影响。例如临汾的梅莹女士就耗费了3年半时间把洪洞水神庙的壁画全部临摹了下来,在洪洞、临汾等地进行了展览^[7],最后还在中国美术馆也举办了展览,受到很多专家学者的好评^[8],对推动山西壁画的宣传做出了很大贡献。

另外,随着数字媒体时代的到来,人们获取信息方式的改变,可以采用灵活的展示方式,利用先

进的数字、多媒体技术,通过三维数字扫描、数码影像彩色复原及近景立体拍摄等技术,将大殿结构与壁画内容原大复制,搬到展厅内,使每个大殿的壁画都能以全景、近景的方式呈现,从而全方位增强游客的现场体验感。或者化静为动用观众喜闻乐见的动漫形式表现出来^[9],在解读图像的过程中引领游客寻求文化享受,提升游客的艺术审美能力。或类似于敦煌壁画网站,对壁画进行数字扫描,建立壁画信息库和数字化图像档案,提供一个研究者和大众进行学习和欣赏的资源共享平台,从而扩大山西寺观壁画的影响,以开启世界了解山西、认识山西的又一通道。

3.4 壁画旅游管理人员的专业培训

壁画旅游管理人员是旅游的组织者和管理者,他们应该掌握有关壁画的基本知识。欣赏壁画不同于欣赏其他旅游资源,例如欣赏名胜古迹的风光,导游只要稍加介绍一下有关的人文历史就可以引导旅游者进行欣赏。作为中国传统绘画的重要组成部分,壁画作品则相对较为复杂。由于中西方绘画的创作理念和表现手法不同,欣赏西方传统绘画,只要带上大自然给我们的眼睛就行。而中国传统绘画追求以形写神,以线造型,所以必须要有一双经过训练的眼睛才行,专业的导游人员需具备专业的壁画知识。首先他们要懂得中国画的线描发展史,这是一项最基本的专业知识。掌握线条作为中国传统绘画艺术的基本造型语言,是描绘物象的结构骨架,是表达主观意识、情感的重要手法^[10]。其次还要懂得壁画的发展历史、构图方式、制作方法、设色方法等,只有具备了这些专业知识,才有可能看得懂壁画,只有自己懂了,才能够进行正确的引导赏析。最后导游人员还需要一些相关的宗教知识,尤其道教和佛教的知识,因为大多数的寺观壁画基本都是围绕宗教题材进行绘制的,它们或者反映道教内容,或者反映佛教内容。因此,如果旅游管理人员对壁画作品有全面和深层次的理解,当引导游客欣赏时,就不会把它仅仅看成是博物馆的陈列品,而是一种取之不尽的、活着的文化资源。

3.5 利用壁画复制品让旅游者参与绘制或修复

让观赏者从以往只能用视觉进行单纯欣赏壁画的方式变成可以亲身参与体验,这样不仅可以增加旅游者对山西壁画的全面认知,还可以调动旅游者的积极性并且带动文化创意产品的开发与销售。以往临摹壁画只是从专业人员从事学术研究和壁画保护的角度去进行,而没有从旅游者的角度去思考临摹与复制的问题。让欣赏者也能参与壁

画临摹与修复的互动中来无疑大大有利于寺观壁画的旅游消费。因此可以让参观者也成为壁画临摹或复制的亲身实践者,让他们亲身感受寺观壁画的制作方法,从墙面的处理、线条的勾勒、色彩的调配等方面进行实践。如在陕西历史博物馆,研究人员就制作了一些壁画的仿制品,可以提供给参观人员进行壁画修复的练习。我们也可以做一些复制品,让参观者参与进来,让他们在上面进行壁画的勾线和填色;还可以专门提供一些壁画的临摹场所,供旅游者进行临摹壁画。

3.6 壁画主题文化创意产品的开发与销售

文化创意产业是一个新兴的产业,旅游部门可以通过与高等院校的文创专业、社会文创公司的合作,对壁画包罗万象的内容、图案甚至色彩的提取,进行文化创意产品的开发与设计;拓宽文创产品开发投资、设计制作与营销渠道,为市场提供更多更优质的文创产品。寺观壁画是绘制在墙面上的,属于平面的绘画艺术,因此制作文创产品更方便、更出效果。结合不同壁画的特点,可以因地制宜地制作一些有代表性的文创产品。比如首先可以制作一些方便悬挂和清洗的壁画纺织装饰品进行销售;其次对壁画中的形象进行卡通变形,创作出符合时代感的壁画新形象;再次利用壁画中不同性别形象开发一些文创产品,如提取永乐宫壁画的侍女图案元素给女性制作一些饰品或者有实用价值的服装、

手提袋等;最后还可以结合壁画中描绘的人物形象或者使用的道具进行创意。永乐宫壁画中雷公的人物形象就手持有雷鼓,我们可以按照图像中雷鼓的样式制作一些工艺品,型号可以按照大小多制作几种,材质也可以有木质的、金属的等不同材质,方便消费者购买收藏。这样设计出的具有鲜明地域特色的文创产品,对于提升旅游区吸引力,以及拉动本地经济发展都有积极意义。

4 结语

综上所述,为更好地保护和传承山西寺观壁画这一优秀的文化遗产,从文化旅游的视野下对山西寺观壁画进行开发,需加强寺观壁画的保护与管理;创立核心景区,注重品牌营销,加大壁画旅游景区的旅游开发力度;加强对壁画宣传方式的变革,由过去主要依靠网络、电视、报纸的宣传变成依靠壁画复制品的传播等一系列多效传播方式;培养专业的寺观壁画的旅游管理人员,让其真正掌握有关壁画的基本知识;利用壁画复制品提供让旅游者参与绘制或者修复壁画的亲身体验,让观赏者从以往只能用视觉进行欣赏壁画的单纯方式变成可以亲身参与体验;利用旅游产业带动相应的文创产品的制作与销售。通过对山西寺观壁画旅游资源的开发,挖掘其所蕴含的丰富的文化内涵,讲好山西故事,助力山西从文化旅游大省走向文化旅游强省。

参考文献:

- [1] 王丽雯.山西古代壁画浅论[J].山西教育学院学报,2001(2):30-31.
- [2] 柴泽俊.略论山西古代壁画[J].山西档案,2012(1):22-34.
- [3] 陈献辉.中国寺观壁画艺术分析研究[J].艺术教育,2013(5):256-257.
- [4] 柴泽俊.山西寺观壁画[M].北京:文物出版社,1997.
- [5] 魏卞梅.从晋北宋辽金寺观壁画的遗存看山西寺观壁画的历史文化价值[J].包装世界,2014(5):106-107.
- [6] 山西省政协经济委员会.聚才智 献良策 共铸山西文化旅游长青基业[J].前进,2017(2):23-25.
- [7] 临汾新闻网.梅莹“广胜寺壁画创作临摹作品展”在洪洞展出[EB/OL]. (2017-04-17)[2019-11-12]. <http://www.lfxww.com/hongtong/2567869.html>.
- [8] 艺术中国.梅莹古代壁画创作临摹展亮相中国美术馆,在当代寻觅中国绘画精神[EB/OL].(2019-01-07)[2020-01-03]. http://art.china.cn/zixun/2019-01/07/content_40634564.htm.
- [9] 武丽敏.山西寺观壁画与文化旅游研究——以太谷净信寺壁画为例[J].安阳师范学院学报,2017(4):150-154.
- [10] 杜修远.浅谈中国画线条的魅力[J].美术教育研究,2013(4):17.

(上接第14页)

- [6] ZHUANG J Y, WEI S X. Basidiomycota, Teliomycetes, Uredinales. In: Zhuang WY (ed.) Higher Fungi of Tropical China[C]. New York: Mycotaxon Ltd.,2001:352-388.
- [7] 张超常,刘兰芳.海南被子植物区系[C]//中国植物学会五十周年年会学术报告及论文摘要汇编.中国植物学会,1983:209-210.
- [8] 庄剑云.关于福建锈菌区系特征的讨论[C]//第二届海峡两岸菌物学学术研讨会论文摘要专集.中国菌物学会-云南农业大学,1995:25.
- [9] 中国科学院《中国自然地理》编辑委员会.中国自然地理 植物地理:上册[M].北京:科学出版社,1983:1-129.